

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИЕМОВ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ ПЕРСОНАЖЕЙ В ТРАДИЦИОННОМ И СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КИТАЯ

Создание образов действующих лиц (персонажей) лежит в основе различных изобразительных практик, главным образом, портретного жанра живописи и графики, а также таких направлений художественной деятельности как графический и web-дизайн (практика создания образов рекламы, пропаганды, компьютерных игр и т.д.). Благодаря различным приемам разработки и визуализации образов можно показать культурные корни, личность, характер и другие особенности персонажа (реального человека, исторической личности, мифического или божественного существа), а также создать необходимую атмосферу различных тематических картин. При помощи изобразительных средств создается абстрактный образ персонажа, который может использоваться как духовный символ и является важным отражением развития истории, культуры и цивилизации.

Гу Кай, живописец эпохи династии Восточная Цзинь, при создании образов персонажей придавал большое значение изображению глаз. Он считал, что красота и уродство не являются ключевыми элементами, необходимо тщательно прорисовывать глаза, а с помощью выражения глаз передавать психологические особенности и духовный характер персонажа, тем самым достигая эффекта его «оживления», что свидетельствует о том, что в истории китайского изобразительного искусства большое значение придается передаче духовного облика персонажа.

Внешность людей может быть схожа, но их характер и духовные особенности различны. Духовный облик может отражать неповторимую индивидуальность персонажей. Например, художник Лян Кай из династии Южная Сун на своей картине «Бессмертный», созданной в жанре монохроматической живописи, прекрасно изобразил образ пребывающего в пьяном угаре персонажа, а также передал его беззаботность и расслабленность. Художник Жэнь Сюн использовал специфичные приемы для «Автопортрета», изобразив собственное горе и подчеркивая героический дух [1].

В европейской художественной традиции, например, в жанре портрета, художники часто используют свет, тень и цвет для представления особенностей образа и придания изображаемой фигуре объема и реалистичности. Например, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи слегка улыбается, в то же время позади нее изображен темный пейзаж, что еще больше подчеркивает яркость образа, создается впечатление, будто в улыбке раскрывается печаль. Благодаря искусному использованию света и тени, уголки глаз и рта персонажа создают ощущение тайны, что пробуждает у людей глубокие размышления.

В западной живописи портрет ориентирован на раскрытие характерных и уникальных черт модели. Например, в написанном Веласкесом портрете Папы Иннокентия X, художник использовал насыщенный красный цвет, чтобы подчеркнуть величественную религиозную атмосферу, а также белый цвет для изображения мантии с целью создания очевидного контраста, говорящего о жестокости Папы. Одновременно, изображая его руки лежащими на ручках кресла, художник показывает слабость персонажа, благодаря чему образ наполняется индивидуальностью [2].

Переход от образного к реалистичному стилю. Линии являются важным элементом создания образа, их изменения позволяют повысить визуальную достоверность изображения. В линиях образов традиционных персонажей живописцы главным образом используют технику «отложенного подражания (отложенной имитации)», редко зарисовывают предметы непосредственно с натуры, отказываются от изображения объективных предметов, а изображают образы в соответствии с собственным впечатлением и пониманием. При создании образов традиционных персонажей больше внимания уделяется выражению настроения: после того, как художники отбирают объективные вещи, они объединяют особенности внешней формы, наблюдают за объектами и при помощи деталей создают образ. Например, картина Цянь Ци «Служанка расчесывает волосы» отражает внимание автора к деталям, художник раскрывает зрителям дух и характер образа, при помощи линий показывает взаимодействие между различными формами, а изменения черного и белого, виртуального и реального усиливают яркость изображения [3].

В рамках современной культуры и искусства произошло изменение мыслей и представлений людей. Западная культура подарила обществу культурное разнообразие, что поменяло эстетические нормы людей, и в то же время породило стремление к созданию собственной системы культуры и искусства. Фигуративная живопись в западном искусстве главным образом находит воплощение путем регулировки таких элементов, как цвет, структура и перспектива фокусировки, что оказывает большое влияние на форму линий.

Современные художники трансформировали традиционную особенность отсутствия пристального внимания к внешнему виду, интегрировали в свое творчество западные идеи реалистической живописи, такие как контурный рисунок, с целью создания различных форм линий. Интеграция традиционных методов создания образа с современными приемами живописи помогает сделать образы персонажей более точными и реалистичными. В настоящее время художники стремятся к красоте и качеству линий и продолжают вводить новшества в традиционные формы: они используют линии разной толщины для представления структурных особенностей человеческого тела, а затем при помощи их незначительных поворотов и различий вогнутых и выпуклых деталей создают образ персонажа. В композиционном эскизе, как важной форме живописи, особое внимание уделяется отбору объектов.

Понятие композиционного эскиза используется при создании образов персонажей, он представляет собой сочетание линий, плоскостей и объектов, а также детальное изображение лица, рук и других частей тела персонажа. Так, в картине современного художника Хэ Цзяина «Превратности судьбы» линии подчеркнута стилизованы таким образом, чтобы передать особенности старческого лица, а изменения характера линий использовал для представления морщин, подчеркивая возраст и характер персонажа.

Под влиянием временных обстоятельств и сложившейся ситуации общественного развития некоторые художники также изменили приемы создания образов в целях их соответствия законам общественного развития и требованиям общества. Например, на

знаменитой картине Сюй Бэйхуна «Глупый старик убирает горы» персонажи представлены в реалистическом стиле, линии сочетаются с композиционным эскизом, что добавляет образу гротескности.

Переход от монохромных к полихромным изображениям. В традиционной китайской живописи для изображения объектов используется тушь. Поскольку научная теория цвета предполагает, что сумма всех цветов равна черному, а черный и белый цвета являются важным цветовым содержанием живописи, на протяжении всей истории развития живописи художники использовали это правило в своем творчестве и очень любили цвет туши на белой бумаге. Например, Ли Гунлин в картине «Избранное общество в западном саду» использует черные линии и контурный рисунок монохроматической живописи, появившейся во времена эпох Тан и Пяти династий.

К приемам использования туши относятся «разбрызганная тушь», при помощи которого достигается эффект естественной мутности тона, «прерванная тушь», позволяющий добиться особой глубины черного цвета, «нагроможденная тушь» и т. д. Видно, что живописцы привыкли использовать черно-белые изображения для создания образа, а изменения туши использовали для передачи светотени, цвета и неравномерности изображения. Поскольку художники постоянно находятся в поиске подходящих приемов, они уделяют много внимания их использованию и меньше внимания исследованиям других цветов и материалов.

В настоящее время появились различные пигментные материалы, что изменило традиционный подход к созданию образов, художники обновили свои собственные концепции, начав использовать разнообразные материалы и техники при создании образов персонажей. Появление в Китае полихромных изображений восходит к временам первобытной расписной керамики Баньпо. Насыщенные цвета использованы на картинах по шелку и в лаковых росписях Мавандуй, а также в живописи гунби, процветавшей в эпоху династии Тан. Минеральные краски использовались для изображения различных персонажей.

Исследуя использование полихромии, можно обнаружить, что характеристики самих пигментов могли привносить в картину новые визуальные эффекты и делать линии более текстурированными. В серии картин «Цветы» Цзя Ли образы прорываются через двухмерную плоскость картины, создавая у людей визуальное ощущение трехмерного пространства, а также усиливая субъективность линий и как результат повышая общее чувство современности работы. Кроме того, современное эстетическое восприятие художников имеет тенденцию к отражению уникальности человека и повышению ценности жизни благодаря изображению внутренней жизненной силы человека.

Художники при создании образа персонажа принимают за основу творчества индивидуальный дух персонажа, представляют произведения при помощи индивидуальной манеры выражения. Разнообразие приемов в создании образов персонажей имеет важное исследовательское значение в области культуры и искусства. Художники разных периодов используют разные приемы и идеи для создания образов, что создает различия в представлении произведений. Необходимо расширять проведение сравнительного анализа образов традиционных и современных персонажей для более глубокого понимания внутреннего содержания и особенностей развития создания образа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 张丽。浅谈西方人绘画中的东方人物形象变迁// 青年时代。 - 2017。 -20 页。(Чжан Ли. Об изменениях образов восточных персонажей в западной живописи / Ли Чжан // Молодость. – 2017. – с. 20.).
2. 游洪琼。中国传统绘画与史前绘画中人物形象的肢体语言比较研究//。美术教育研究。 - 2014。 - 13-24 页。(Ю Хунцюн. Сравнительное исследование языка тела персонажей в китайской традиционной и доисторической живописи / Хунцюн Ю // Исследования в области художественного образования. – 2014. – с. 13-24.).

3. 侯晓培。浅论西方现代绘画中的人物变形// 美术文献。 - 2019。 - 63-64 页。(Хоу Сяопэй. О видоизменении персонажей в современной западной живописи / Сяопэй Хоу // Художественная литература. – 2019. – с. 63-64.).